

معرفی نامه بخش موسیقی نشر مانوش حامد انوشه

نشر مانوش از خردادماه سال ۱۳۹۱ با هدف انتشار کتب هنری آغاز به کار کرد. مدیر مسئول انتشارات، حامد انوشه، برای هر بخش دبیری مجرب از میان هنرمندان و اندیشمندان صاحب سبک برگزید. در این میان حوزه موسیقی را در اولویت قرار داد و تاکنون ۲۲ عنوان در این بخش منتشر کرده است. برای آشنایی بیشتر با آثار، نویسندگان، و مترجمان این مجموعه مختصری در ادامه به ترتیب سال انتشار و به تفکیک پدیدآورندگان آن‌ها نگاشته شده است.

آثار علی بهرامی فرد

(دبیر بخش موسیقی نشر مانوش)

* «سایه» / مجموعه اتود برای سنتور / جلد اول / تالیف / طراح گرافیک

نسخه اول: علی مرادی / نسخه دوم: ارغوان محبی

مجموعه سایه شامل اتودهایی برای نوازندگان ساز سنتور است.

هدف از نگارش این قطعات - همانطور که طبیعتاً از عنوان اتود برمی‌آید - تمریناتی است جهت کمک به رفع برخی مشکلات و تقویت برخی قابلیت‌ها در نوازندگی سنتور. از جمله:

۱. افزایش و تساوی قابلیت‌های هر دو دست در اجرای خطوط کنترپوانتیک
۲. استفاده از بسترهای متنوع‌تر متریکی و ریتمیک
۳. توجه به نوانس‌های پویا و ایستا در طول قطعه
۴. تمرین برخی تونالیت‌های نامتعارف
۵. اجرای بافت‌های صوتی مختلف
۶. تقویت تسلط در اجرای جفت مضارب‌ها، آرپژها، پاساژها، فیگورهای مضربی قرینه و غیرقرینه، و ...

*** پرواز / مجموعه اتودهای ملودیک برای سنتور / به انضمام قطعاتی برای سنتور ۱۱ خرک / جلد دوم مجموعهٔ سایه / تالیف / طراح گرافیک: ابراهیم کاشانی**

هدف از تدوین این مجموعه تقویت المان‌های تکنیکال برای نوازندگان سنتور از قبیل آرپژ، پاساژ، انواع ریز و تکیه، جفت مضارب و دابل نت، اجرای بافت‌های هوموفونیک و پلیفونیک کنترل نوانس‌های متنوع، اجرای مترها و ریتم‌های متنوع و نامتعارف فیگورهای مضربی قرینه و غیرقرینه، افزایش و تساوی قابلیت‌های هر دو دست در اجرای خطوط کنترپوانتیک و اجرای تونالیت‌های نامتعارف جمله‌بندی، بیان صحیح روباتو، تقارن و عدم تقارن عبارات، ریتم‌های متقاطع و قرضی، و ... است.

*** چشم‌انداز / قطعاتی برای گروه‌نوازی سنتور / تالیف / طراح گرافیک: نسیم باباسنگانی**

مجموعه چشم‌انداز برگزیده‌ایست از قطعاتی برای گروه نوازی سنتور. گسترش رپرتوار مکتوب، هم نوازی موسیقی ایرانی، در کنار تجربه سونوریت‌محور به فرد

این ترکیب صوتی، تلاش برای گسترش رژیستر این خانواده سازی و ارائه برخی قابلیت‌های تکنیکی ساز سنتور، از جمله اهداف انتشار این مجموعه است.

اثری از اصغر وفایی

*بم بانگ (۱) / دو جلدی کودکان و والدین / تالیف / طراح گرافیک و تصویرگر:

شبیم رشیدفرخی

بسیاری از دانسته‌های ما از موسیقی در حقیقت قراردادهایی است که برای خواندن و نوشتن موسیقی وضع شده و نه بر مبنای مفاهیم بنیانی. این مجموعه تلاش دارد تا با همراهی مناسب کودکان آنها را در راه درک عمیق‌تر موسیقی هدایت کند و توانمندی آنها را نسبت به نسل قبل از خودشان بیشتر کند. نسخه کودکان این کتاب راه‌حلی است برای نوآموزان تا با کمک آموزه‌های مربیان آموزشگاه (مکتب موسیقی ایران زمین) و همیاری نسخه والدین بتوانند در خانه نیز تمرین‌های جلسه‌ای خود را به‌درستی ادامه دهند.

آثار کاوه کشاورز

تالیف‌ها

*رپرتوار موسیقی کلاسیک ایرانی برای ویولن، کمانچه و قیچک / در سه

سطح و سه مجلد با اجرای صوتی قطعات / نگارش، پژوهش، تنظیم، و اجرا /

طراح گرافیک: بتی بریران

رپرتوار موسیقی کلاسیک ایرانی، تلاشی است در ادامه اندیشه دانش‌بنیان اساتید گرانمایه موسیقی ایرانی که سالیان عمر خود را صرف به‌روز و جهانی کردن موسیقی خویش نمودند. این مجموعه، با بهره‌گیری از دانش نوین رپرتوار و منطبق با بالاترین استانداردهای آموزشی روز دنیا، و بیش از دو دهه پژوهش و مطالعه در زمینه موسیقی ایرانی و دانش آهنگ‌سازی بین‌المللی، تهیه شده است. این اثر، در حقیقت، پاسخی است به فرمان هنرمند عالی‌مقام و ردیف‌دان صاحب کتاب، استاد علی تجویدی، به

منظور ادای دین به زحمات ارزشمند و فداکاری‌های قابل ستایش اندیشمندان و هنرمندانی چون وزیری، صبا و خالقی، که در برابر اندیشه متحجرانه زمانه، هیچ‌گاه از تلاش برای پیشرفت و به‌ویژه آموزش موسیقی ایرانی و به‌روز رساندن آن، بازننشستند. در مراسم رونمایی این مجموعه در فرهنگسرای ارسباران آقایان کامبیز روشن‌روان، میر علی‌نقی، علی‌اکبر شکارچی درباره این آثار و پدیدآورنده آن صحبت کردند و آقای شروین مهاجر، نوازنده ویرتوئوز کمانچه، بخش‌هایی از این کتاب‌ها را به صورت عملی به‌همراه هنرجویان خود اجرا کردند.

***شهر سنگستان / پارتیتور موومان سمفونی شماره یک / تالیف / طراح گرافیک: علی مرادی**

***سفرنامه باران / برای ارکستر زهی / تالیف / طراح گرافیک: علی مرادی
گردآوری‌ها و ترجمه‌ها**

***فرهنگ بنیادی نگارش موسیقی / مرجعی برای دانشجویان موسیقی /
نگارش و ترجمه / طراح گرافیک: علی مرادی**

***تو یک ستاره‌ای / یکی از شاهکارهای آموزشی معاصر برای ساز ویولن /
گردآوری و ترجمه / طراح گرافیک: علی مرادی**

***مجموعه «رپرتوار برای ویولن» در هفت سطح و چهار مجلد همراه با
نمونه‌های صوتی از سطح مبتدی تا پیشرفته / با مجوز رسمی انتشار از رویال
کالج انگلستان (ABRSM) / گردآوری و ترجمه / طراح گرافیک: علی مرادی**
این مجموعه تنها تعدادی قطعه موسیقی جمع‌آوری شده نیستند، بلکه ثمره
فرآیندی پیچیده، با پیشینه حداقل هشتاد سال تجربه عملی و پشتوانه نزدیک به دو

قرن پژوهش هستند، تا هنرجوی موسیقی در هر سطحی، در کنار یادگیری آثار بزرگان سده‌های گذشته، با آثار و فضاهای موسیقایی معاصر نیز آشنا شود. این مجموعه علاوه بر اینکه از بالاترین استانداردهای روز دنیا برخوردار است مدارک پذیرفته شدگان آزمون‌های آن نیز در تمام مراکز معتبر دانشگاهی دنیا پذیرفته می‌شود.

***یک قرن و نیم باروک / برای ویولن در هشت سطح / گردآوری و ترجمه /
طراح گرافیک: علی مرادی**

***طلسم / حاوی شانزده قطعه معاصر برای ویولن با نمونه صوتی / ترجمه /
طراح گرافیک: علی مرادی**

***تکنیک برای پرواز / حاوی اتودهای ملودیک بر اساس شیوه آموزشی مدرن /
گردآوری و ترجمه / طراح گرافیک: علی مرادی**

اثری از رضا پرویززاده

***هنا (۱) / چهارده قطعه برای کمانچه / تالیف / طراح گرافیک: علی مرادی**

«هنا» شامل چهارده قطعه موسیقی دستگاهی برای کمانچه است. بیشتر قطعات این کتاب در فرم‌های رایج، مانند پیش‌درآمد و چهارمضرب و رنگ ساخته شده است. استفاده از شاه‌گوشه‌های (مُد‌های) نسبتاً فراموش‌شده، موضوع قطعاتی مانند «پیش‌درآمد نوا» و «مَوالیان» است. از تکنیک‌های اجرائی و تزئینات کمانچه‌نوازی موسیقی لرستان و نوازندگان دوره قاجار نیز در ساخت بعضی از قطعات از جمله قطعه «هنا» و «هلهله» بهره گرفته شده است. همچنین در پیوست، چهار قطعه از علینقی وزیری، ابوالحسن صبا، پرویز مشکاتیان و حسین علیزاده برای کمانچه بازنویسی شده است.

اثری از فرزاد فضل‌ی

***قطعاعات کلاسیک برای پیانو / سطح یک / به همراه اجرای صوتی / گردآوری / طراح گرافیک: علی مرادی**

کتاب حاضر جلد اول از مجموعه قطعاعات کلاسیک برای پیانو است. این کتاب، یک سیستم آموزشی نیست؛ ولی قطعاعات بر پایه تکنیک‌های ساده به دشوار گردآوری شده‌اند. از این رو می‌توانند در کنار یک سیستم آموزشی مورد استفاده قرار گیرند. کتاب‌هایی با محتوای قطعاعات کلاسیک سال‌هاست که منتشر می‌شوند؛ وجه تمایز کتاب حاضر، انتخاب آثار آهنگسازان دوره‌های مختلف است که این تنوع می‌تواند در آشنایی هنرجو با سبک نوازندگی این دوره‌ها تاثیرگذار باشد و در عین حال تفاوت فرم، هارمونی و ملودی دوره‌های مختلف را به تصویر بکشد.

اثری از شهاب جعفری

***زنان موسیقی / منتخبی از منابع مختلف از صدر مسیحیت تا امروز / گردآوری و ترجمه / طراح گرافیک: ابراهیم کاشانی**

این اثر گزیده‌ای است از منابع مختلف درباره فعالیت‌های زنان در موسیقی کلاسیک غربی و عمدتاً بر زنان آهنگ‌ساز، نوازنده و خواننده تمرکز دارد. البته در این مجموعه، به صورت محدودتر به نقش زنان فعال در زمینه آموزش این نوع موسیقی و حمایت از آن نیز پرداخته شده است. در بسیاری از بخش‌ها زنانی سرشناس به تصویر کشیده شده‌اند و سایر منابع بر چهره‌های کمتر شناخته شده و فعالیت‌های جمعی زنان در زمینه نوازندگی غیر رسمی در صومعه‌ها، کنسرواتورها و ارکسترها و آهنگ‌سازی تمرکز دارند. این مجموعه مدعی پرداختن به کل تاریخ فعالیت زنان در موسیقی نیست. در واقع، این اثر به بررسی اجمالی بخش‌هایی از این تاریخ می‌پردازد و تصویری از پیشرفت زنان در عرصه حرفه‌ای به دست می‌دهد. اهمیت موضوع این مجموعه از آنجا ناشی می‌شود که زنان، به رغم فعالیت همیشگی‌شان در حوزه نوازندگی و آهنگ‌سازی، همواره با محدودیت‌ها و رهنمودهایی مواجه بوده‌اند و در طول تاریخ به مثابه آماتور و نه حرفه‌ای از آن‌ها حمایت کرده‌اند.